

Top fiers !

Cahier Pédagogique

« Les amours de M. Vieux Bois »

De Rodolphe Töpffer

Revisité par les dessins des enfants des écoles et les seniors de Carouge

Co-créditation d'un film d'animation

Carouge fête la BD 2027

TOP FIERs !

Création d'un film d'animation adapté de l'histoire *des Amours de M. Vieux Bois* (1837) de Rodolphe Töpffer, réalisé à l'aide des dessins des élèves et des seniors de Carouge. Cette co-création sera présentée au cinéma Bio durant *Carouge fête la BD*, événement qui se déroulera entre février et avril 2027. Ce film sera animé en direct par l'artiste Marc Philippin, accompagné pour l'occasion de musiciens et d'un narrateur. Plusieurs représentations seront proposées pour permettre à chacun et chacune de découvrir ce spectacle vivant et inédit.

PRÉAMBULE

Ce cahier pédagogique a pour but de sensibiliser les élèves sur ce projet artistique auquel ils seront invités à prendre part, en créant les dessins indispensables à la réalisation de ce film. Ce cahier doit également permettre aux élèves de mieux connaître Rodolphe Töpffer et l'histoire de Monsieur Vieux Bois, tout en découvrant plus largement l'univers de la bande dessinée, avant l'intervention de l'artiste, qui animera dans vos classes, les ateliers d'art, lui permettant de récolter tous les éléments nécessaires à l'élaboration de cette œuvre.

QUI EST RODOLPHE TÖPFFER ?

Rodolphe Töpffer est né à Genève le 31 janvier 1799. Il s'est marié avec Anne-Françoise Moulinié, surnommée *Kity*, avec qui il a eu quatre enfants.

C'était un pédagogue, un maître d'école qui a enseigné le latin, le grec ainsi que les littératures anciennes. Mais il était avant tout un écrivain, un grand dessinateur et le premier auteur de bande dessinée moderne. Il est même le premier théoricien de cette nouvelle discipline, qu'on nommera bien plus tard, le neuvième art.

Son père était artiste peintre et caricaturiste. C'est avec lui qu'il apprit très jeune les différentes techniques de dessin, d'aquarelle et de peinture. Rodolphe Töpffer avait d'abord envisagé de suivre les traces de son père, pour devenir à son tour un grand peintre mais, une fois adulte, il a été atteint d'une affection oculaire, un problème aux yeux, qui altéra sa perception des couleurs. Il dut, à cause de cela, renoncer à une carrière de peintre, aussi il poursuivit ses études littéraires, tout en fréquentant les milieux artistiques de son époque et décida de devenir écrivain.

Grâce à la dot de sa femme, ils ont pu ouvrir à Genève, dans la maison de la place Maurice, sur la promenade Saint-Antoine, un pensionnat de jeunes garçons, auquel il se consacra jusqu'à sa mort en 1846. Il écrit à ce propos :

« Nos pensionnats ne sont pas des lycées ; on y vit en famille. J'ai composé pour le divertissement de mes élèves une douzaine de comédies. J'ai écrit pour le même objet la relation illustrée et annuelle de chacune des excursions que j'ai faites avec eux dans nos cantons, aux Alpes et sur le revers italien des Alpes. C'est aussi à leur grand plaisir que, durant les soirées d'hiver, j'ai composé et dessiné sous leurs yeux ces histoires folles, mêlées d'un grain de sérieux, qui étaient destinées à un succès que j'étais bien loin de prévoir. »

Planche n°68 des Amours de Mr.VieuxBois, de Rodolphe Töpffer, imprimé à Genève en 1837

Parmi tous ses ouvrages, il dessina en 1827 *Les amours de M. Vieux Bois*, l'une de ces histoires en images que Töpffer désignait lui-même sous le nom de « littérature en estampes ». Cette histoire, conçue comme une satire du roman sentimental, met en scène Monsieur Vieux Bois tombant amoureux d'une demoiselle entrevue lors d'une promenade et qui deviendra aussitôt l'objet aimé de son coeur. Voulant à tout prix conquérir la belle, mais sans y parvenir, il essuiera bien des déconvenues, affrontera bien des mésaventures, des quiproquos plus cocasses les uns que les autres. Il deviendra tour à tour hystérique, mélancolique, déprimé et jaloux, avant d'éliminer son rival et de finir enfin par épouser celle qu'il aime.

Les situations amusantes de cette histoire ont inspiré de nombreux auteurs du début du cinéma muet, tout comme des auteurs de bande dessinée beaucoup plus tardifs. Cet album fut édité à Genève en 1837. Il est constitué de 84 dessins autographiés et légendés. C'est pour rendre hommage à son auteur et célébrer les 200 ans de cet ouvrage que nous adapterons cette histoire sous la forme d'un film d'animation présenté à l'occasion de Carouge fête la BD. Car, qu'on se le dise, on peut être *Top fiers* ! que Genève, grâce à Rodolphe Töpffer, est devenue à cette époque le berceau de la bande dessinée contemporaine.

Pour écouter l'adaptation *Top fiers* ! en livre audio interactif, vous pouvez vous rendre à l'adresse suivante : [Top fiers audio](#)

Pour consulter de façon interactive les principaux albums de BD de Töpffer, vous pouvez vous rendre à l'adresse suivante : [Topffer-albums](#)

VIEUX BOIS

Afin de te familiariser avec le personnage principal imaginé par Töpffer, tu vas, en suivant les étapes, essayer à ton tour de faire le portrait de Monsieur Vieux Bois.

Étude de caractère publiée dans l' *Essai de Physiognomonie* de Rodolphe Töpffer, Genève 1845

MOTS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Comme tu l'as compris, l'histoire de Monsieur Vieux Bois racontée par Töpffer est une vieille histoire qui date de deux cents ans. Certains mots ne sont plus beaucoup utilisés de nos jours. En voici quelques-uns. Avec ton crayon, relie les mots d'hier qui te semblent correspondre à ceux d'aujourd'hui.

vicissitude	découragement
cocasse	délirer
champêtre	échec
sceller	rural
divaguer	fermer
songe	berger
déconvenue	boisson
infortune	habillé
ripailler	obésité
ermite	misérable
embonpoint	reclus
ressuscité	problème
fagoté	rustique
désappointement	trésor
breuvage	manger
bucoliques	drôle
pastorale	campagnarde
zéphyr	vent
pâtres	argent
diversion	distraktion
écus	revivre
butin	rêve

COMMENT VIVAIT-ON À L'ÉPOQUE DE TÖPFFER ?

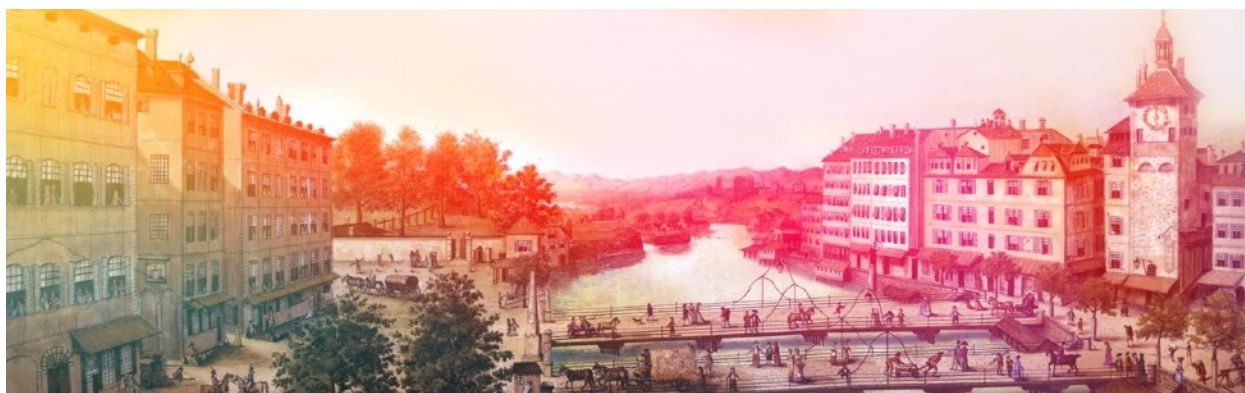
Il a vécu entre la fin du 18ème et le début du 19ème siècle. Cette période se situe bien avant l'ère industrielle et le monde moderne que nous connaissons aujourd'hui. À cette époque, il n'y avait ni téléphone portable, ni voiture, ni télévision. Pour se déplacer, les gens marchaient ou montaient à cheval ou sur le dos d'un âne. Ils pouvaient également emprunter les transports à traction animale, comme les calèches, les diligences ou les chaises à porteur.

Les frontières et les pays n'étaient pas tout à fait comme ceux que nous connaissons aujourd'hui. Töpffer étant né juste après la Révolution française, il a donc connu la fin des monarchies, c'est-à-dire, la fin des rois et des reines qui gouvernaient sur leur royaume et le début des républiques, comme, par exemple, la république de Genève où il est né.

L'architecture, les maisons et les rues ont bien changé depuis, mais certains endroits de la ville de Genève ressemblent encore beaucoup à ce qu'a connu Töpffer.

Vue de la Place Belle-Air

Sur cette vue tu peux voir les gens traverser les deux ponts de la Place Bel-Air qui amènent vers la célèbre tour à l'horloge qui existe toujours. Comme tu peux le voir, les Halles de l'île n'existaient pas encore à cette époque, bien d'autres bâtiments furent construits par la suite.

Un autre point de vue de la Place Belle-Air, juste en-dessous du quartier de Saint-Gervais.

La place de Fusterie où passent les calèches et les passants, et son église qui existe toujours.

Ici tu peux voir les rues basses, qui donnent sur la place du Molard. Les petits cabanons en bois renfermaient de petites boutiques d'artisans locaux.

Entre la période du 18ème et le 19ème siècle, la mode vestimentaire a considérablement changé. On est passé d'un monde où les hommes et les femmes portaient encore des perruques, avec toutes sortes d'extravagances dans les formes des postiches, à un monde où l'on exhibait à nouveau ses vrais cheveux, et où les perruques d'antan furent remplacées par des chapeaux tout aussi extravagants. C'était l'époque napoléonienne avec son style Empire et son goût prononcé pour tout ce qui faisait référence à l'Égypte ancienne et à l'Antiquité.

Ci-dessus, quelques exemples de costumes, de robes et de perruques, portés au 18ème siècle.

L'évolution des robes et des coiffes depuis 1794 jusqu'à 1887. Laquelle préfères-tu ?

DESSINE-MOI UN COSTUME

Sur cette feuille blanche, je t'invite à imaginer un personnage portant un vêtement d'époque. À toi d'imaginer un costume original en t'inspirant, si tu le désires, des exemples présentés à la page précédente.

UNE ÉPOQUE, DES PEINTURES

Ci-dessous, quelques peintures pour s'imprégner du caractère et de l'ambiance de cette époque quelque peu mouvementée.

L'artiste faisant le portrait du sergent,
d'Ernest Meissonier, 1874

La Belle chocolatière
de Jean-Etienne Liotard, 1734

La cuisine
de Martin Drolling, 1815

Portrait de Louis-Auguste Schwiter
de Eugène Delacroix, 1827

ET LA BANDE DESSINÉE

Comme nous l'avons vu précédemment, Rodolphe Töpffer est considéré par beaucoup comme le père de la bande dessinée contemporaine. La bande dessinée, dite en abrégé BD, est une histoire racontée à l'aide d'une succession de dessins dans des cases qui, disposées côte à côte, forment une séquence narrative. C'est-à-dire que chaque image raconte un morceau de l'histoire et, mises bout à bout, la séquence au complet illustre tout le récit. Les personnages dans les cases parlent généralement à l'aide de *bulles* (ou phylactères) de plusieurs sortes : pour les paroles, les pensées ou encore les cris et les émotions.

Pour certains lecteurs, la bande dessinée est plus facile et plus attrayante à lire qu'un livre, car les images y sont aussi importantes que le texte pour comprendre l'histoire. Mais il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, peu de gens savaient lire et écrire. Il a fallu attendre l'arrivée de l'école obligatoire, pour qu'enfin la lecture soit accessible à tous. Avant cela, beaucoup de sociétés dites orales, utilisaient la parole pour transmettre leurs connaissances ou leur histoire sous forme de contes, de chants et de dessins.

LES ÉTAPES IMPORTANTE

Un certain nombre d'étapes est nécessaire pour construire une bande dessinée :

- *Le synopsis* : Résumé rapide de l'histoire
- *Le scénario* : Écrit détaillé de l'histoire
- *Le découpage* : Découpage du scénario, cadrage avec le texte
- *Le crayonné* : Dessin préparatoire, case par case au crayon à papier
- *L'encre* : Trait final du dessin à l'encre noire
- *Le lettrage* : Texte de l'album recopié dans les bulles et les récitatifs
- *La colorisation* : Mise en couleur des dessins

Mais avant toutes ces étapes, il y a l'étude. Il faut beaucoup dessiner pour trouver son style. Il faut faire d'innombrables esquisses pour créer des caractères de personnages différents les uns des autres et faire apparaître sur sa feuille des univers, des paysages et des décors uniques, pour créer une histoire captivante.

LA BD DANS LE MONDE

Cette forme de langage mêlant la forme écrite et dessinée, a eu dès son apparition un succès considérable, comme nous l'avons vu précédemment. En Europe, et notamment en Belgique, beaucoup d'auteurs et personnages célèbres ont vu le jour. Comme Hergé le dessinateur de Tintin, ou bien Franquin, l'inventeur du Marsupilami ou de Gaston Lagaffe, ou encore Hugo Pratt, venu d'Italie et son personnage de Corto Maltese, et bien d'autres que vous lisez encore aujourd'hui. La Suisse ne manque pas de talents, en particulier en Suisse romande, avec des auteurs tels que Derib, le créateur de Yakari, Cosey, Ceppi, sans oublier Zep, l'auteur du personnage de Titeuf, qui réside et travaille à Genève. Tous ces auteurs sont les dignes héritiers de Töpffer. La BD s'imposera comme le neuvième art sur bien d'autres continents. En Amérique, par exemple, avec ses personnages de superhéros. Ou la BD japonaise qui a inventé son propre style de dessin et de narration appelé "manga". Les mangas se lisent de droite à gauche et la plupart sont dessinés en noir et blanc. La personne qui réalise des mangas est appelée "mangaka".

Les personnages célèbres de la bande dessinée franco-belge.

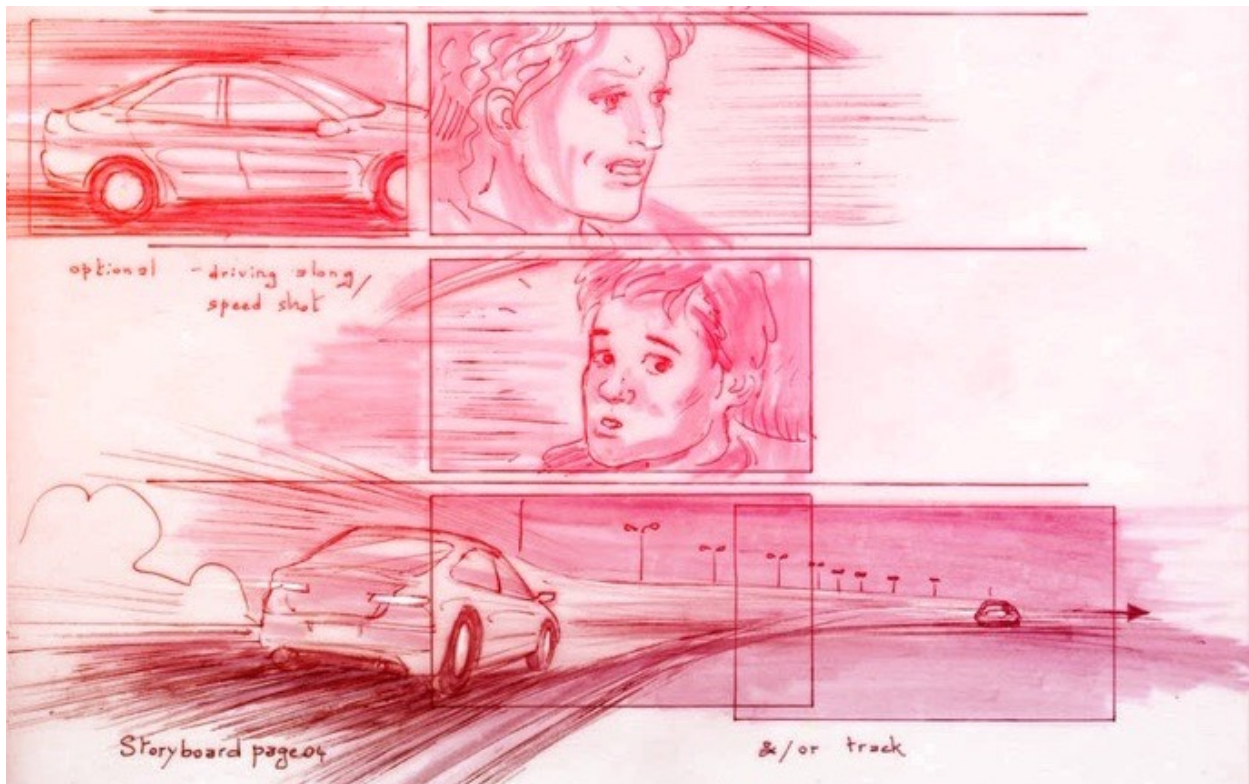
Les superhéros de la bande dessinée américaine.

L'univers des mangas issu de la bande dessinée japonaise.

LES INFLUENCES

Rodolphe Töpffer a vécu de son vivant la naissance de la photographie. Une des premières photos est datée de 1820 et a été prise par Nicéphore Niépce. Bien plus tard, en 1895 apparaîtra le cinématographe développé à Paris par les frères Auguste et Louis Lumière. Cette invention inspira très rapidement les jeunes artistes qui s'emparèrent de cette technique moderne pour raconter des histoires qui bougent, ce fut le début du cinéma. La bande dessinée, avec son univers burlesque, a fortement influencé les premiers cinéastes, comme Buster Keaton, ou Charlie Chaplin et son célèbre personnage de Charlot le vagabond. Ils trouvèrent dans la BD, et probablement dans celle de Rodolphe Töpffer, l'art de raconter des histoires drôles sous forme de séquences. Car ce qui relie ces deux formes d'art, le cinéma et la BD, c'est le fait de raconter des histoires en les découpant en séquences, pour élaborer un récit ayant plusieurs points de vue. D'ailleurs les cinéastes emploient toujours des dessinateurs pour imaginer leur film avant que ceux-ci soient réalisés. On appelle ces dessinateurs, des "storyboarders". Ils sont engagés par le réalisateur pour dessiner le storyboard du film, c'est-à-dire, imaginer à l'aide du dessin, les différentes séquences du film.

Ci-dessus un exemple de storyboard.

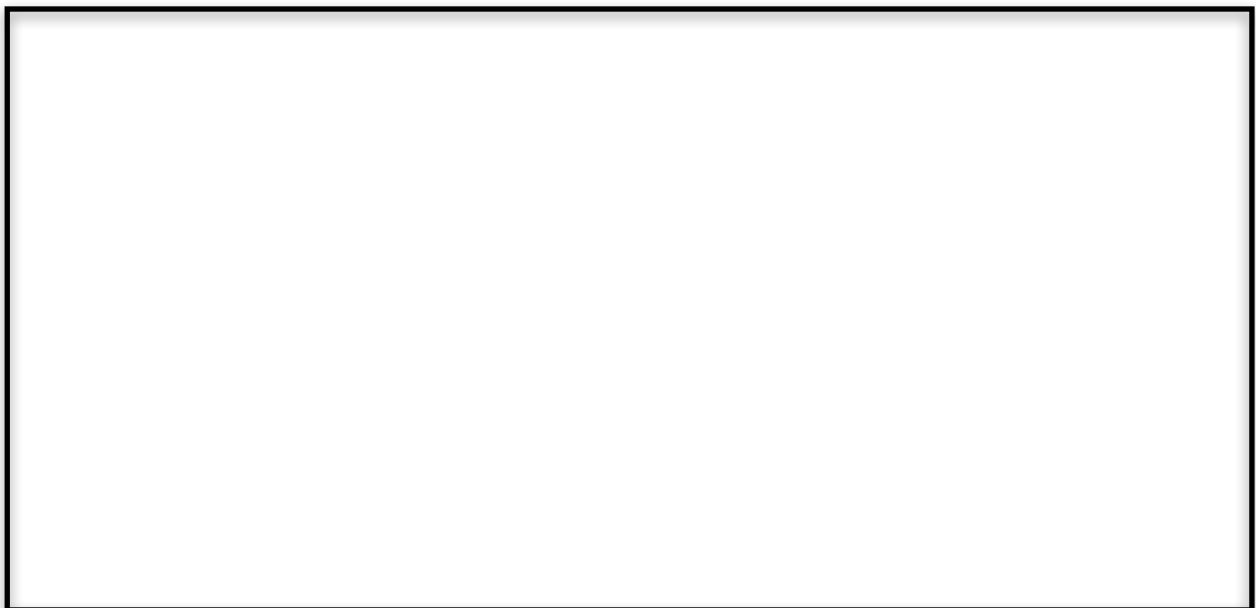
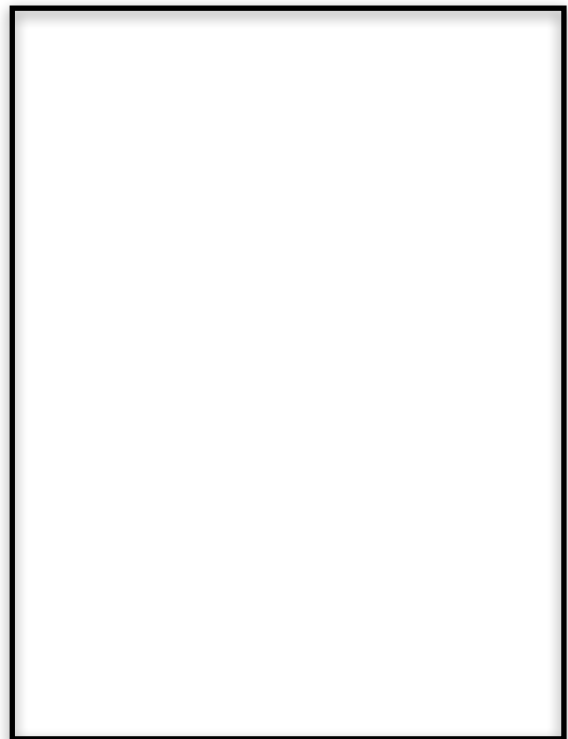
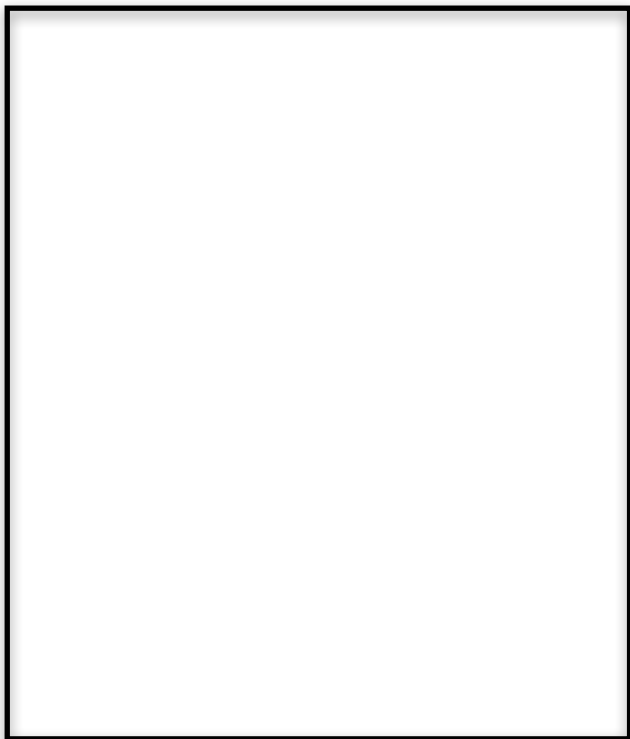
EXERCICE DE STORYBOARD

Découpe les vignettes ci-dessous et essaye de raconter une histoire cohérente en les mettant dans l'ordre qui te convient.

DESSINE MOI UNE HISTOIRE

À toi maintenant de devenir un artiste de BD. Raconte-moi une histoire en trois cases. Tu peux imaginer n'importe quelle histoire, drôle, tragique, fantastique, sentimentale, philosophique ou réaliste. Utilise ton crayon, ta gomme et ton imagination et ensuite tu pourras compléter tes dessins aux feutres de couleurs.

CONCLUSION

Aujourd'hui plus que jamais, la culture doit contribuer à créer du lien social. Les projets de co-création artistique comme celui-ci stimulent la créativité de chacun et chacune tout en renforçant les liens indispensables à la vie en commun. Ce projet se veut également intergénérationnel en invitant, autant les personnes âgées que les élèves de Carouge, à concevoir les personnages, les animaux et les décors et paysages de cette histoire des *amours de Monsieur Vieux Bois*.

Résumé des étapes concernant ce projet :

- Chaque maître et chaque maîtresse recevront ce cahier pédagogique au courant du mois de septembre, accompagné de l'adaptation théâtrale du récit, en texte et en image des *amours de M. Vieux Bois*. Libre à vous d'en faire la lecture complète ou d'offrir à vos élèves le résumé de cette comédie avant les ateliers d'art.
- Durant le mois d'octobre et éventuellement en novembre, l'initiateur de ce projet, l'artiste Marc Philippin, interviendra dans les écoles pour animer les ateliers d'art qui serviront à récolter les divers dessins nécessaires à ce projet. La durée de l'intervention n'exc  dera pas 45 minutes et le planning des interventions vous sera communiqué en temps voulu.
- Une fois les dessins réunis au complet, cette matière première servira à l'élaboration de chaque séquence du film d'animation.
- L'invitation pour venir voir ce spectacle se fera par voie officielle et tout le monde sera invité à venir voir le résultat en famille au cinéma Bio    Carouge. Les dates et heures vous seront communiquées ultérieurement.

CONTACTS UTILES

Anne-Claire Casperd
Chargée de projet pour l'enfance
Service enfance
T: 022 308 15 58
E-mail : a.casperd@carougee.ch

Natasha Mieville
Responsable secteur seniors et action
citoyenne
T : 022 308 15 30
E-mail : n.mieville@carougee.ch

Marc Philippin
Artiste multimédias
T : 076 367 33 53
E-mail : marcphilippin@yahoo.fr

Pour les curieux, vous pouvez aller voir les précédentes animations de l'artiste Marc Philippin, réalisées avec des dessins d'enfants, en vous rendant à la page suivante : [page vidéos](#)

